

POEMAS
DE
ANIMALILLOS

CUERPO DEL TRABAJO

A continuación presento el objeto principal de nuestro trabajo: la presentación final de la unión poema e imagen según los criterios conceptuales y estilísticos desarrollados anteriormente. Todas las imágenes aquí presentadas, en suma diez, son propiedad de la autora. En éste apartado procedo a explicar, de manera concisa, el proceso de creación de ésta serie de ilustraciones para “*Poemas de Animalillos*” de Marina Romero Serrano.

El primer poema, “*La Mosca*” lo uní conceptualmente a la figura de Antonio Machado (1875-1939) por su poema “*Las moscas*” de *Soledades* (1903). El siguiente “*El Grillo*” y *la noche lunar* lo relacioné con Federico García Lorca, en alegoría a *El Niño Mudo-Trasmudo* (*Canciones* 1921-1924). “*La Mariposa*” y su *gracias sin fin* de Marina, a la escritora María Moliner*. “*El Ratón*”, quién mejor que Walter Disney (1901-1966) para referenciar éste *animalillo*. “*La Paloma*” y la referencia a Venecia me lleva a Ramón Gaya. “*El Burro*” y la alusión a Platero, a Juan Ramón Jiménez. “*El Mono*” con la ternura y el humor de Miguel Mihura (1905 -1977). La idea del animal como algo más en “*El León*” es algo que trató el dibujante Josep Coll** “*La Ostra*”, la perla y el movimiento plástico que generó Delhy Tejero, al que llamó *perlismo****. Y por último, “*La Ballena*” y su hábitat natural que es el mar (y el único animal aparte de la Ostra que hace alusión al gran azul) con el poeta nacido en el mismo, Rafael Alberti (1902-1999) y su “*Marinero en Tierra*”. Una vez definidos los conceptos fundamentales de cada ilustración, comienzan los primeros acercamientos con la tinta sobre el animal, el autor y cómo integrarlos en una imagen que acompañe los versos, sin taparlos ni desmerecerlos, sino elevarlos enfatizando su poética.

*N. de la A.: María Moliner (1900-1981) fue una formada filóloga y lexicógrafa española que destaca por su participación en las Misiones Pedagógicas, entre otros méritos. Pero el que destaca por encima de todos es que fue la mujer que elaboró el primer Diccionario del Uso del Español, dos veces más extenso que el de la Real Academia Española. Lo realizó en 15 años y a lápiz. El Diccionario contiene más de 190.000 definiciones proyectadas de una forma más actual, ágil y libre de retórica a diferencia de el de la RAE.

**N de la A.: Josep Coll i Coll (1923-1984) fue un dibujante historietista español, uno de los más relevantes de la revista TBO en los años 50 y 60. Su dibujo era estilizado y limpio, de una elegancia inusual completado con una capacidad narrativa y un humor especiales. Coll desarrollaba sus historias con guiones propios y manejaba el ritmo de la acción con talento e intuición.

***- N de la A.: La pintora Delhy Tejero tuvo muchas etapas en su obra pictórica en las que trató diferentes corrientes artísticas como el regionalismo, el art déco o la abstracción geométrica. En su etapa final su pintura mezclada con polvo mineral y marmolina, emite unos destellos suaves nacarados parecidos a los de las perlas, por lo que nombró ésta nueva técnica de informalismo y abstracción matérica creada por ella, como Perlismo.

FIG. *: *La Mosca*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

Para *La Mosca* (FIG*) realicé un retrato a grandes rasgos de Antonio Machado a partir de una foto, que fuera lo suficientemente icónica.* Los trazos los modulé con pluma de gaviota y la tinta, siguiendo los pasos de Gaya.

En ésta propuesta la composición de la imagen la visualicé clara desde el principio y hubo pocas dudas respecto a la misma. Quería que aludiese a la soledad y la contemplación. La intención o el juego en ésta imagen es los trazos fluidos que piensan sobre una ventana, las moscas de Machado y el punto de inflexión en unas nueces, abandonadas en una repisa, a las que hace mención Marina.

FIG. *: *El Grillo*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

En *El Grillo* (FIG*) de Federico García Lorca la imagen debía tener ésa aura de misterio delicado y noche lunar que me transmiten los dibujos del granadino, además de la alusión a la misma por nuestra autora. Probé varios acercamientos a pluma sobre la idea de retrato a Lorca. Al final salió una suerte de “retrato robot”, porque no me basé en ninguna fotografía específica, que es como si fuera una versión de Lorca “niño” pero con la suficiente fuerza que tienen sus rasgos.*

Observando los retratos y dibujos de Gaya a la pluma, estudiando su trazo, comencé a jugar a ver otras formas en sus esbozos, llegando a ver animales. Mirando sus dibujos, los de Lorca y mi retrato generado, imaginé y consolidé una mezcla de su trazo y el pincel húmedo conformando un acercamiento al rostro del niño, con alusiones vegetales, rodeado de grillos y reflejos acuosos en una tranquila charca a la luz de la luna.

*- ver Boceto 1 en el Anexo Vol. II.

** - ver Boceto 2 en el Anexo Vol. II

Para María Moliner elegí la Mariposa y su aleteo estableciendo un símil con el vuelo de las múltiples páginas del Diccionario que escribió. Marina, al final del poema ofrece una rosa, a la *señora mariposa*, dándole *gracias sin fin*, lo cual crea una asociación de conceptos e intencionalidades perfecta. (FIG *)

Elegí una fotografía antigua de la filóloga, en la que aparece joven y escribiendo, y elaboré otro retrato a pluma a partir de esa imagen.* Realicé muchos bocetos previos experimentando con formas y texturas adecuadas a una intención sutil y ligera en un principio pero que se mantuviese sólida y eterna, como es la aportación de Moliner al mundo léxico. Fueron muchos los rechazos hasta que al final conseguí integrar el retrato de María para que estuviese presente de una forma esencial, escondida en la rosa.

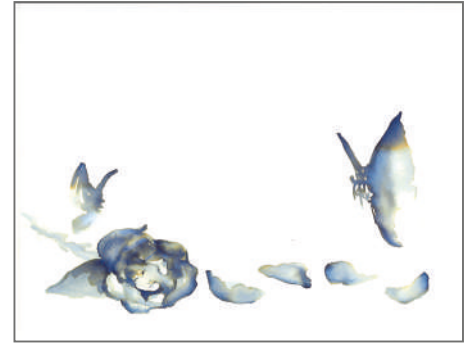

FIG. *: *La Mariposa*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

Después de muchos tanteos sobre varias opciones llegó la respuesta a la pregunta ¿quién podría representar o vincularse con *El Ratón* de Marina? Pues su gran exponente, el señor Walter Elias Disney por su, entre otros méritos, creación del famoso ratón presente en la memoria de, si no todos, la mayoría de los niños del planeta.

Su retrato dio muchos problemas estilísticos y planteó serios problemas para la integración del retrato en la composición. Un día, al estar realizando la ilustración, de entre las pinceladas secas del fondo vislumbré el retrato sonriente de Disney y su icónico bigote. Ya había aparecido. (FIG*)

FIG. *: *El Ratón*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

*- ver Boceto 3 en el Anexo Vol. II.

FIG. *: *La Paloma*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

Éste fue uno de los poemas que más me motivaron a relizar todo éste TFG la primera vez que lo leí y generó la primera propuesta de boceto para éste poema*. Cada ocasión que lo releía, las imágenes fluían sin parar en mi imaginación, alentadas por el vivo recuerdo de la ciudad flotante, la cual Marina hace mención en éstos versos para escribir sobre La Paloma (FIG *).

En ésta imagen, se condensa la esencia del pintor Ramón Gaya y mi experiencia en Venecia, al igual que el murciano. Las pinceladas largas y acuosas junto con otras más cortas y rápidas hablan sobre un recuerdo de la plaza: amplia y majestuosa se encuentra la basílica, coronada y rodeada por el incesante aleteo de la multitud de palomas que ocupan la plaza.

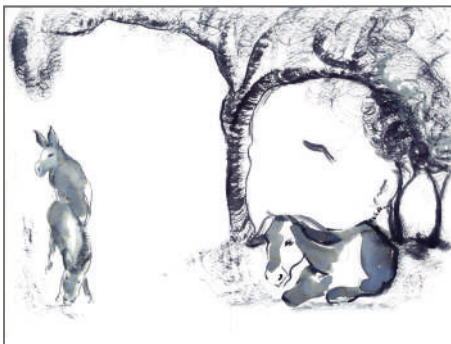

FIG. *: *El Burro*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

Al igual que La Paloma, *El Burro* se lleva su parte importante como aliciente para embarcarme en éste proyecto. Busqué y elegí la fotografía de Juan Ramón Jiménez que me resultó más inspiradora y la interpreté con la pluma y la tinta.

Para ilustrar el carácter de éste tierno *animalillo* al que Marina hace alusión directamente con Platero de Juan Ramón, esboqué uno de los primeros acercamientos, muy al estilo Gaya, casi imitándole.* Aparté este boceto por un tiempo, ya que había algo en él que no me terminaba de convencer, además del problema de la posterior integración de texto. No había acabado de hacer *mío* el concepto de autor y animal. Y es entonces que recordé cómo pude penetrar más en sus imágenes y lanzar nuevas miradas sobre sus trazos. Lo cual me llevó a probar qué pasaría si con el Pino de la Corona y un burrito fuese capaz de conformar el dibujo preparatorio que había hecho de Juan Ramón. (FIG*)

*- ver Rechazos en el Anexo Vol. II.

** - ver Boceto 4 en el Anexo Vol. II

Elegí “*El Mono*” por su ternura y humor, presentes en el poema de la poeta, lo relacioné con el escritor y dramaturgo Miguel Mihura. Tomé de referencia una fotografía de retrato antigua del autor y elaboré un dibujo a partir del mismo.

Después de varias reflexiones sobre cómo incorporar el retrato llegué a la conclusión de que los monos y su paisaje construirían su imagen. Estudié varias posturas y colocaciones de los animales y llegué a una final*.

Según Marina, en la esencia de los monos reside un espíritu de imitación y mucha ternura y bondad, por ello que presento a uno de ellos blandiendo un palo, un pincel o un lápiz. Depende de la perspectiva del espectador.

FIG. *: *El Mono*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

“*El León*” de Marina es el león de Coll. Josep Coll, el destacado dibujante de la revista TBO, concibe al animal igual que la poeta, como no sólo animal, sino un ser consciente y resuelto que se hace valer por sí mismo. Ésta fue y es la premisa para relacionar éste animalillo de Marina con el historietista, además de honrarles a ambos.

Como él mismo ya se había encargado de retratarse en dibujo yo le homenajeo de otra manera: me aproveché de su icónica firma**, la cual ya es un paisaje en sí misma, y la desplacé como elemento paisajístico en la composición final. Aparecen el león y la leona, inspirados en los dibujos de Rembrandt y tal como menciona Marina, además de que estéticamente la composición obtiene un dinamismo especial remitiendo a la pintura tradicional china, jugando con la pincelada seca y las texturas y propone un juego de miradas interesante sobre los dos protagonistas. (FIG*)

FIG. *: *El León*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

*- ver Boceto 5 en el Anexo Vol. II.

** - ver Boceto 6 en el Anexo Vol. II

FIG. *: *La Ostra*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

¿Hay poemas dedicados a una ostra? Pues aquí Marina demuestra su originalidad al escoger animales para escribir (y aún más curiosos hay en la versión entera de los facsímiles de los poemas) y dedica unos versos a éste pequeño ser.

Al principio surgieron varias complicaciones a la hora de componer una imagen satisfactoria* en la que se integrasen armónicamente todos los elementos. Como he mencionado anteriormente, el artista o autor que aquí se esconde es Delhy Tejero, por su cercanía a Marina y por su Perlismo la convierten en la candidata ideal para acompañar éste *animalillo*. Utilicé su retrato fotográfico de perfil** para construir una ilusión óptica clásica y conseguir que la artista estuviese presente de manera sutil en una composición ligera y delicada. Para las ostras me inspiré en las pintadas por la neerlandesa Clara Peeters.

FIG. *: *La Ballena*. Tinta Parker negra sobre papel de 300 gramos. 32 x 24 cm. 2019

Llegando al final y último poema de ésta serie y del conjunto total de los poemas presento uno de los dibujos que me supuso un verdadero reto, más que los otros.

Bocetando y bocetando no llegaba a una idea compositiva que no fuese la presentación de una ballena tal cual o que fuera algo demasiado evidente***... A esto se le sumaba la complicación de elegir un retrato de Rafael Alberti para integrarlo a la composición y después vendría el cómo integrarlo. En un principio pareció imposible de realizar y estuve a punto de descartar la idea de meter al autor en la imagen. Buscaba soluciones como la de esconder su firma o alguna referencia a sus dibujos.

Entonces, como había comenzado sin quererlo la ya antigua estrategia de la ilusión óptica, me decanté por un retrato de perfil**** y me concentré hasta que empecé a ver animales y formas sugerentes en los contornos. Fue entonces cuando ocurrió el *jeureka!* y realicé una de mis composiciones favoritas de toda la serie (FIG*) en la que girando el dibujo 90° a la izquierda podemos adivinar el perfil del famoso poeta.

*- ver Rechazos en el Anexo Vol. II.

** - ver Boceto 7 en el Anexo Vol. II

*** - ver Rechazos en el Anexo Vol. II

**** - ver Boceto 8 en el Anexo Vol. II

EL GRILLO

OS doy este animalillo
que esta vez se llama grillo
y que tiene algo de facha
como nuestra cucaracha

Entre alguna distinción
es que canta uha canción
mientras que el otro animal
no canta ni bien ni mal.

En los días de calor
canta, canta con ardor
pero una cosa que choca
es que no usa la boca.

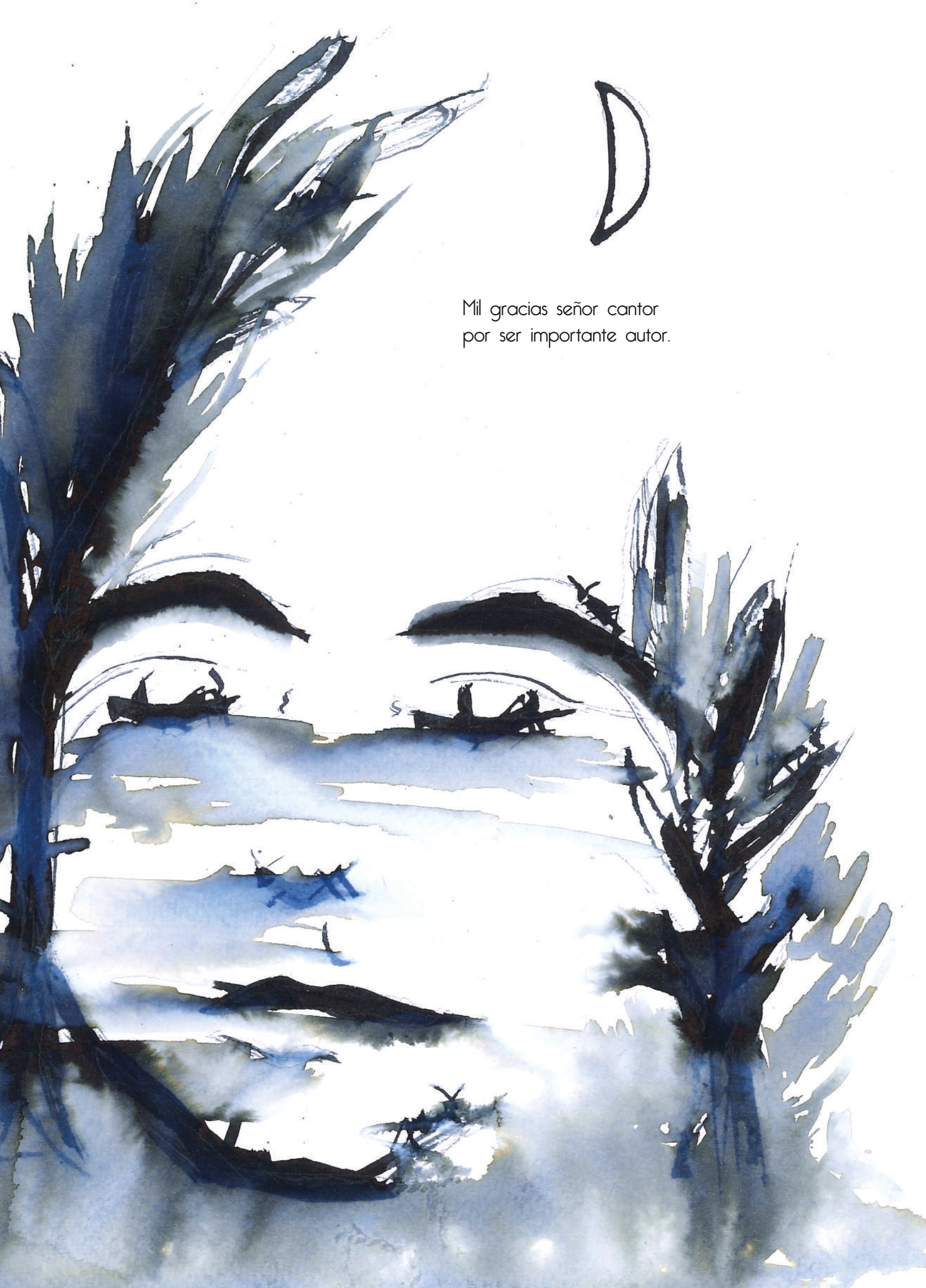
Usar la boca es normal
como hace todo mortal
pero este señor Don Grillo
no sé si es que se hace el pillo
y nos quiere despistar
en esa noche lunar.

El caso es que usa unos cuernos
que nada tienen de tiernos
y tiene forma de alas
pero muy disimuladas.

Rozándolas canta el canto
que a todods nos gusta tanto
élitros se hacen llamar
los que causan el cantar.

A watercolor illustration of a face, where the facial features are represented by a landscape. The eyes are two arched hills with small figures on top. The nose is a wide, flat expanse of land with a small figure. The mouth is a dark, shadowed area. The face is framed by dark, spiky hair on the left and right. A crescent moon is in the upper right sky area. The background is a mix of white and light blue washes.

Mil gracias señor cantor
por ser importante autor.

LA PALOMA

¿ES la paloma torcaz
la paloma de la paz?
pues eso yo no lo sé
pero lo averiguaré.

Sé que el animal tal cual
es el símbolo animal
de la paz. me lo dijeron
los que muy bien lo supieron.

Y si te vas a Venecia
(no sé si las hay en Grecia)
una plaza encontrarás
y allí a miles las verás.

Del hombre son tan amigas
que engullen todas las migas
de su mismísima mano
como si fuera su hermano.

Y no tienen miedo a nada
por eso es una gozada.

La paloma mensajera
es una gran viajera
que te lleva los recados
desde un lado hasta otro lado.

Y es una gran compañera
que te canta en el tejado
alegrando la mañana
cuando ya estás levantado.

EL BURRO

¿SABÉIS quién es Platero
muy peludo y suave?
os diré que no es un ave
ni tampoco un peluquero.

Es un precioso burrito
del que escribió un escritor
porque él era su amiguito
el de todos el mejor.

Si os paráis a pensar
yo en eso os acompaño
os tendréis que preguntar
y eso nunca os hizo daño.

¿Por qué se llama borrico
al que no sabe leer
sea chica o sea chico?
¡que se pongan a aprender!

Pues la culpa es nuestra
no lo es de la maestra.

El burro no tiene culpa
de que seamos zoquetes
les pediremos disculpa
porque él en nada se mete.

El burro es inteligente
es bueno, dulce y amigo
y además es obediente
(lo que otros no son, yo digo).

Así que no llamar burros
a los tontos ignorantes
porque ya casi me aburro
de oír eso a cada instante.

Lo sabía Juan Ramón
al brindarnos su lección.